

艺术区生态发展无需刻意改造

切尔西,从接地气开始

◆ 魏莱(纽约)文 摄

艺术是一种自由流动的过程,艺术品则是流动过后的剩余,这种剩余的价值,可能是杯底的咖啡渣,也可能是河床的金子。然而有时,“艺术”、“艺术家”、“艺术品”都会被笼统而狭义地定位成一种商标,被拘在格子里不能动弹,摆得高高的,刻意营造与大众的无限距离,以此确立价值。

然而,是否一定要这样“做”艺术,才是正确的方法?我想纽约的切尔西艺术区就是最好的答案。

■ 拥有独特的地标,由特征鲜明又相互融合的区块构成的切尔西艺术区,既吸引消费者、游客,又让艺术家、艺术公司感到能够充分舒展

背靠“大树”好乘凉

借助地标打造独家艺术聚集地

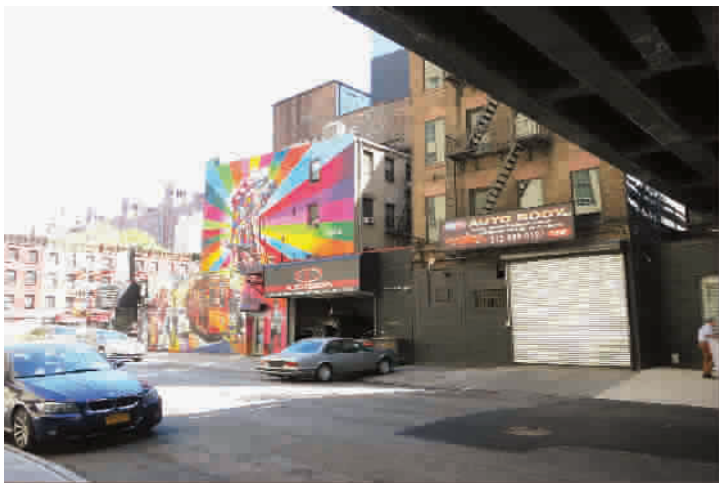
过去提到纽约的艺术区,人人都知道就要去苏荷、格林威治村,这几年它们已经不似以往风光,因为切尔西拥有独特的地标,由特征鲜明又相互融合的区块构成,因此既吸引消费者、游客,又让艺术家、艺术公司感到能够充分舒展。

它本来是一个以工薪族和轻工业为主的街区,但后来发生的两件废弃建筑改建,彻底改变了这个街区的命运。一是 food market(切尔西食物市场),它之前是饼干厂,后来人保留了它的红砖墙、方正宽大的原本面目,将内部整修成食物商品

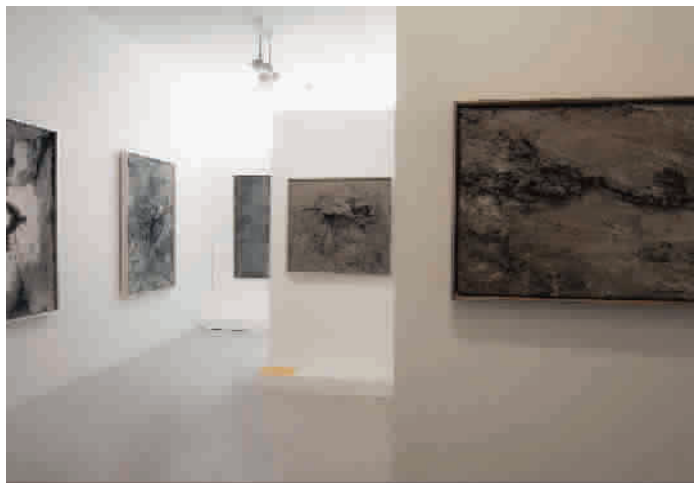
店、餐厅、快餐店一体的食物街,并用各种厨具、食物的卡通雕塑装饰,使得 Food Market 充满一种轻松自在乐趣浓浓的消费氛围。二是,High Drive Park(高铁公园),这件“神作”的诞生本身就是一件轰轰烈烈持续多年的新闻事件。它原本是高于地面 30 英尺的用了 75 年的高架铁路,当政府决定拆除时,两个切尔西居民站出来大声呼吁保留这个地标,并把它向公众开放。他们成功得建立了相关组织,获得了政府的支持,雇佣了大牌设计事务所将铁路改头换面,甚至展开了 3 轮募款,获得

了包括好莱坞红星在内的大比投资,才有了现在熙熙攘攘、鸟语花香的高铁公园。上次去时,正逢大太阳,这一贯是美国人的心头好。在两边的长椅、公园中开辟的观景台、露天剧场的阶梯上,坐满了休息、交谈的本地人,游客们则在一刻不停地拍照:十步一雕塑,十五步一片花,看远了切尔西地街区和湖景尽收眼底,对异国旅客来说,是新鲜得让相机停不下来。

这两桩成功的改建工程使得切尔西西区誉满全美,画廊、设计公司、精品店也闻风而动,纷纷进驻这篇既有固定游客源,又本身就是创意、艺术点化生活的神力佐证的街区,何况该地区开阔的长街足可以容纳不同格调、取向、层次的艺术,创意机构占据不同山头,各领风骚。

■ 切尔西艺术区一景

■ 画廊展出的Todd Gavin“Carbon-Exist(碳-存在)”壁画系列

顶尖画廊的进驻与长期稳定运营最能证明一个艺术区的成功。这次去切尔西旅行,正逢高古轩进行当代艺术家杰夫·昆斯的个展,而另一家盛名在外的佩斯画廊则集中火力推出日本画家奈良美智的作品展。这两家世界顶级当代艺术廊的名字,经常名声享誉全球,作品形态不拘一格,形式充满话题性却记忆度、辨识度极高,创作力持久不衰的当代表率人物联系在一起,另外高水准的布展、密集的宣传,让这两间画廊的人气居高不下。我在普通工作日去参观,佩斯的访客络绎不绝,高古轩里

大牌画廊竞相出手大气姿态应接不暇已经可以用“拥挤”形容。

其余的知名画廊更是各出奇招,通过代理街头涂鸦艺术家的摄影作品、推广年轻女性艺术家概念性与装饰性齐全的系列、展出灵感源于神话、大自然结合个人宗教信仰的雕塑……这些大牌在摆出矜贵的高姿态时,也做足了吸引眼球、开辟潮流的

功课,另外最值得一提的是,画廊的日常接待人员专业素质极强,对游客提出的艺术品问题对答如流,表情虽然有些傲慢,解释却是清晰具体的。

两日游历,只能说对切尔西有个大概的印象,这是一个很受欢迎,却还有更多发展空间的艺术社区。从根本来说,整个社区非常接地气,没有刻意端着,但自然而然地根据机构的不同划分出档次,不同的客户群可以在这里找到各自的乐趣,甚至很难让人意识到,这是一个刚在 2012 年底的遭受飓风打击,损失高达 4000 万美元的地方。

平常心带来的惊喜

利当代美术馆却喜欢放些外国艺术家的作品。”他瞬时大笑:“这就是为什么我要来美国。”

Todd Gavin 则是另一位特点鲜明的艺术家。他学建筑设计出身,却渐渐想追求更为自由的表达,接着修习了摄影与雕塑。开放日这天,签约画廊展出了他的“Carbon-Exist(碳-存在)”壁画系列,这是一个理性与感性的有趣结合。顾名思义,碳的化合物——有机体,是构成生命的基本介质。整个壁画系列,由碳材料铺排、堆积、挥洒出黑白、褐白交融的色彩和自然凹凸不平的纹理,加之刻、刮、塑等手法,将画面处理出节奏鲜明的律动和一种有节制的张力。“自然却非常整洁”,艺术家本人很喜欢这个评价。远看他的作品像冷峻的水泥,近看却能感受到从自我克制中释放的生命力。热情的他很乐意访客们拍摄与作品的合影,展厅外他的三个孩子跑来跑去闹得开心,有一个美满的

切尔西充满惊喜。

这次不巧选了周一前去,画廊按例休息,但这一天恰好是切尔西开放画廊日,对游客来说像一场寻宝之旅。我有幸遇到了 3 位艺术家,他们不是能够挖空心思创作出极具画题性作品的大师,而是做艺术的普通人,是最具平常心的职业艺术家。

Luca Piola 来自意大利,作为一位摄影师,他有足够的的好奇心和探索经历。

这次展示的作品是最近创作的系列“The Passenger”,意为“旅人”,着力于探索人与所在空间的关系,其中他最为热衷的是人身处博物馆之中的感受,博物馆所创造的,在他看来,是一种独立于外界的现实。他的作品具有鲜亮但简洁的色彩,取景角度出人意料,构图恰当好处,故事明确,并没有多余枝节分散注意力,只以模糊的画面展现人在空间中的流动状态,优美而灵动。他来美国谋求更好的发展,对谈论意大利仍然兴致勃勃。讲起罗马新建的 MAXXI 当代艺术馆,他狡黠地眨眨眼问:“你怎么看?”我说:“很奇怪那么大的意大

家庭,也是一种出色的作品。

David Hales 与以上两位全然不容,他毕业于纽约著名的 Pratt 艺术设计学院,又取得了哥伦比亚大学的艺术硕士,但作品一直保持着小学生般稚拙的笔触,似乎可以看见艺术家本人非常柔软的心。走进他的工作室时他正在进行黑白插画系列,他试图用插画讲一个故事,自己对各种瞬间、其他文艺作品的感受,把它们用蒙太奇手法串联。让我印象最深的不是他的作品,而是他的表情,在画的过程中他非常的开心,有小孩沉浸在自己世界中的快乐。更令人惊奇的是,他非常愿意表达,能够非常细致的一幅幅讲解他创作这些的理由、技法,也非常欢迎听到陌生人的感受与回应。

整个活动里,我始终感受到一种友好、欢迎的氛围,从志愿者,到电梯员、策展人、艺术家、艺术家家属,全部都做好了充足的准备,彼此间也有社区邻居般的协作默契使得游客真的感到宾至如归,迫不及待也想变成这里的一份子。(本刊美国纽约专稿,作者为本刊特约评论员)